

第一辑

刘大为
冯 远
张道兴
冯大中
李 翔

ISBN 7-5054-0813-5

9 787505 408135 >

ISBN 7-5054-0813-5/J·0442

定价: 15.00元

图书在版编目(CIP)数据

刘大为 / 刘大为绘. — 北京: 朝华出版社, 2003.6 (中国画名家研究, 7-5054-0811-9 / 李一主编)

ISBN 7-5054-0813-5

I. 刘... II. 刘... III. 中国画—作品集—中国现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 049419 号

中国画名家研究·刘大为

主 编: 李 一
作 者: 刘大为
责任编辑: 张文清 王 磊
装帧设计: 刘京川 王 智
责任印制: 赵 岭
出版发行: 朝华出版社

地 址: 北京市车公庄西路 35 号
邮 编: 100044
电 话: 010-68413840
传 真: 010-88415258
经 销: 全国新华书店
印 刷: 北京恒智彩印有限公司

开 本: 889 × 1194 1/8
印 数: 2000 册
版 次: 2003 年 8 月 第 1 版
印 次: 2003 年 8 月 第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

J222
31

中国画名家研究

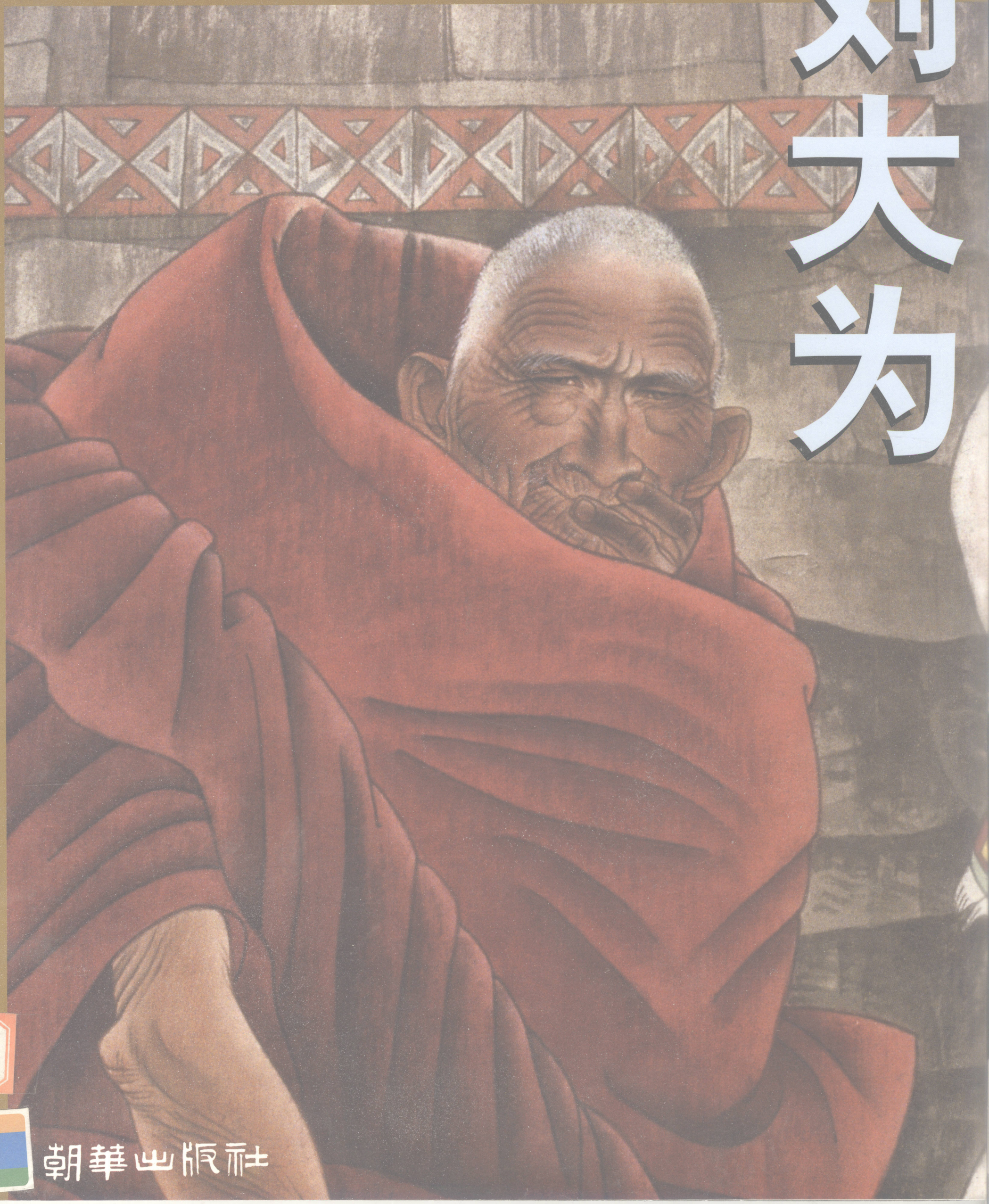
ZHONG GUO HUA

MING JIA YAN JIU

主 编 □ 李 一

刘大为

中
国
美
术
家
协
会
理
事

朝華出版社

前言

中国画以其特有的笔墨气韵独立于世界艺林。它有传统，成体系，经古今名家的不断创造，形成了独特的画技、画法、画理、画境。在当今中国，中国画是第一大画种，其创作群、欣赏群大于其他画种。在充分表现民族文化内涵方面，中国画有着得天独厚的优势。

学习中国画要有范本，要讲方法。最有效的方法是仔细观赏、揣摩、临习名家名作。正如学诗“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟”一样，学习名家名作可以

事半功倍。

这套丛书的第一辑选编刘大为、冯远、张道兴、冯大中、李翔的作品供大家学习中国画时参考。五位画家均为当今画坛的实力派人物，他们的探索风格不一，各有成就，读者可以从中体察当代中国画的风貌。如果学习者能从中得到启示，欣赏者能从中找到快乐，那就是我们编辑这套丛书的最大收获了。

李 一 2003年6月2日于中国艺术研究院

作者近照

作者简介

刘大为，山东诸城人，1945年出生。1968年毕业于内蒙古师范大学美术系，1980年毕业于中央美术学院中国画研究生班，受教于叶浅予、蒋兆和、李可染、吴作人、黄胄等中国著名画家，在长期艺术创作实践中，逐渐形成个性鲜明的艺术风格。作品严谨、深刻并富有浓烈的生活气息，以反映北方少数民族生活风情及重大历史题材著称于世。多年来，大量作品在中国及美国、日本、法国、新加坡、香港、台湾等地展出，获奖三十余次。是中国当代艺术成就突出，影响较大的国画家，作品被江泽民等国家领导人以国礼赠送外国元首。曾率中国美术家代表团访问美国、日本、西班牙等国家，主持并组织过许多全国性或国际性大型展览。现为中国美术家协会常务副主席，主持中国美协工作。

关于画家刘大为

孙克

十年“文革”动乱过后，美术院校恢复招生考试制度，招收了第一批研究生，中央美院各系于1978年招收的研究生，是“文革”十年失散在基层的美术人才中的上选。他们有丰富的社会生活体验和较高的艺术素养，学习刻苦，可谓品学兼优，在学期间又蒙吴作人、李桦、刘开渠、李可染、蒋兆和、叶浅予、李苦禅、常任侠、张安治等名师指导，学业大进。如今他们中的绝大

多数都在美术教学与创作中取得突出成绩，成为当今美术界骨干力量。中年画家刘大为就是这第一批研究生中的一位。

近年来，刘大为由于不断推出颇具影响的作品而在美术界博得普遍赞誉，他还是一位在美术教学上献身多年、桃李满园的教育家。他能取得如此成绩决非偶然。

刘大为原籍山东诸城，少年随父母支边到内蒙古包头市。1968年毕业于内蒙古师大美术系，受教于国画大师邱石冥和油画家妥木斯，打下了颇为扎实的造型基本功，学到了中国画基本技法。文革期间下工厂当过钳工，后到报社任记者多年，很熟悉草原人民的生活。经历过文革的青年，都少不了一段坎坷而又丰富的人生体验，似乎浪费了青春年华，却锻炼了意志，积聚了力量，坚定了信念，一旦时机来到，释放的能量更大。

刘大为在中央美院中国画系研究生班学习二年，主攻人物画专业，在蒋兆和、叶浅予、黄胄、卢沉、姚有多诸师的指导下刻苦学习，进步很快，在随后的几年里，很快掌握了中国画表现规律，无论工笔重彩还是水墨写意诸种不同的技法，他运用得都很娴熟。这对于他创作水平的迅速提高，无疑是个很有利的条件。然而，刘大为之所以取得今天的成就，除了功力扎实和绘画语言娴熟之外，更重要的是由于他把艺术与生活、艺术与社会的关系摆得很正，对待传统与创新的关系处理得比较稳健。

人们知道，中国人物画有着古老悠久的传统，其历史可以一直上溯到春秋战国以前。而且在文人画成为画坛主流之前，人物画的主导精神始终是儒家的积极入世的精神，所谓“成教化、助人伦”（唐《历代名画记》）、“指鉴贤愚，发明治乱”（宋《图画见闻志》）与儒家的修齐治平的思想是一致的。而且在这一阶段里，人物画反映社会生活也是多方面的，上自宫廷上流、达官贵

妇，下至市井生活、妇女儿童、贩夫走卒以及职责使者、少数民族，无所不包。这样一种传统，在文人画成为主流的时代自然有所减弱，但并未断绝。

近代中国社会处于剧烈变革动荡中，民族危亡关头，绘画艺术也在寻找自己的位置。在许多有识之士如康有为、陈独秀、鲁迅、徐悲鸿等倡导下，绘画终于冲出文人士大夫的象牙之塔，走向社会，走向人民。在鲁迅先生倡导的木刻运动（木刻运动在国统区与解放区都很兴旺）之外，中国人物画也在徐悲鸿先生为首的画家努力下，开始沿着写实——现实主义的道路发展着，徐悲鸿的《愚公移山》和《伯乐相马》、蒋兆和的《流民图》以及傅抱石的古代人物屈原像等，都对于建立近代中国人物画的新传统有着永不可磨灭的功绩。他们和后来投身大众文艺的画家，无疑代表了积极面对人生的知识分子的选择。

中国人物画在建国后有长足的发展。徐悲鸿—蒋兆和的体系，结合苏派定实的教学方法，可称为学院式中西结合的实践，并产生了相当的成果。在传统写实的大前提下，南北画坛竞相出现风格有别、成就斐然的人物画家。人物画家积极投身社会生活、关心人民的苦乐，力求在现实生活中寻求美的表现。几代艺术家的努力，使中国人物画提高到很高的水平，没有他们的努力也就绝无今天中国人物画的高度，这是任何人无法否认的事实。

从历史发展的观点看，刘大为的艺术，不仅继承和延续了我国人物画古往今来积极反映生活、追求艺术真善美的优秀传统，而且在改革开放的新时期，作为社会主义美术的主导力量，无论在题材的开拓上或是艺术形式技巧的表现上，都有自己独到的创造，同时也有有力地证明，为人民喜闻乐见的现实主义美术创作方法，不仅在过去而且在今天的中国，仍然是充满生命力的。在十几年的教学与创作生涯中，刘大为以过人的精力创作出惊人数量的人物画作品，从参加全国性的、国际性的各种展出中获得的奖励，粗略算来就达60余项。在他的画室里，我看到他盈箱累篋的画作，大幅小件堆到屋顶。我想，正是由于他超人的勤奋才得以多产，高质量作品才会不断涌现。

作为一个富有才华而且热爱生活的画家，刘大为的视野十分开阔。他擅长正面处理革命历史题材，在部队年轻人的生活中发现可供入画的材料而绝无生硬说教的味道。他也有反映少数民族生活的作品。辽阔的内蒙古草原充满诗情画意，草原的人民热情豪迈，即使在大自然严峻的风雪里，刘大为笔下的牧民儿女也是勇敢无畏的英雄。他也画古人。他曾经画项羽的悲剧，着力挖掘英雄末路时内心深处的悲凉惨痛，而不止于做小儿女的悲欢态。我认为刘大为最成功的作品是画人民爱戴的领袖形象，表现了一个画家思考的深度和他的正直而产生的勇气。20世纪80年代以来，社会主义美术的一大成就乃是创作的多样化发展。没有人规定画家画什么和怎样画，道路任由自己的良

刘大为
己卯年
写于刘大为画室

知去选择。人物画界更为突出，有人只画美人，有人只画古人，也有人丢开自己搞了多年的现实生活题材和运用娴熟的技巧，另起炉灶，追赶时髦。尤其是80年代中期以来，20世纪第二次中西文化大冲撞，令一些人头晕目眩不知所以，一时失去自信。有些人完全否定民族优秀的文化传统，更否定20世纪以来积极的、革命的文艺运动的传统，一部分人脱离实际的想法是对待传统文化完全以西方现代艺术取而代之。在中国今天的国情下这当然是绝对不可能的。刘大为在此期间始终保持清醒的头脑和冷静的心态，坚定地走自己的道路。他的作品即是出色的证明，我对此深表钦佩。

刘大为始终如一地关注生活、关注国家和社会的进程，他是一位使命感很强的艺术家，总是以巨大的热情去画令自己感动的题材。如1984年夏天西岳华山发生游人遇险事件，西安军医大学的学员们表现出大无畏的革命人道主义精神，勇敢抢险，救助受伤者，体现了新时期青年军人的崇高品德。刘大为创作《华山救险》时，心情激动，只用一整天时间，清早开始，午夜收笔，从构图、放大、落墨着色收拾完毕，一气呵成，极力刻画青年们的形象，结构严谨，风格洗练，观者很难相信此作竟是“急就章”。

1991年纪念党的诞辰70周年美展，刘大为推出力作《晚风》，吸引了大量观众，博得一致好评。作品表现我们敬爱的总设计师邓小平安详地坐在自家院中，成功地刻画了老人的深思所包涵的勇敢、智慧、坚定和巨大的力量。一位伟人经历世纪风雨，终于引导拥有世界四分之一人口的古国，走向通往21世纪繁荣昌盛之路。《晚风》的成功，在于它的朴素风格，摒弃了传统表现伟人领袖（包括西方传统在内）常用的有意的夸张、强化、烘托、美化等手法。观众在画前油然而生一种平和、亲切、仰慕的情感，也同样会进入沉思。作品构思的成功决非偶然，作者显然是做过多种选择，是深思熟虑的结果。《晚风》在表现技巧上，体现了中国人物画新的高度。刘大为擅长工笔重彩，传统的晕染技巧十分精熟，加之深厚的素描功底，可谓中西艺术技巧达到十分成功的结合，面部层次丰富厚重又简洁明快，不失中国气派，可谓驾轻就熟，纤毫无憾。作者讲，人物形象曾参考过有关照片，面部曾先练习另画过一次，但发现完全“忠实”于照片效果并不理想，后来把鼻部有意放长一点，脸颊部画窄一点，几经斟酌成了现在的形象，比完全按照照片画“更像”，这说明完全依赖照片有时也不可靠，画家的创作经验是重要的。

《晚风》和刘大为另一些成功之作给了我们一个有益的启示，这便是我国当代中国人物画，已经或者将要接续上晚唐和五代（包括北宋）人物画在审美意义上的发展高度，在世界的东方重新崛起，已是指日可待。美术史的经验告诉我们，以《韩熙载夜宴图》为代表的中国古代人物画的最光辉成就，至今仍令欣赏者迷醉，其力量正在于它代表了古代人物画在审美价值上达到的难以企及的高度。它以封建社会经济文化的稳定发展为背景，以画家的专业技能训练的严格精到为基础，以及宫廷上层的提供并给予物质保障带来的人物画整体兴旺发达的结果。南宋以后直到晚清，以上社会背景与画家的技能基础不复存在，曾经光辉一时的人物画只有让位于文人山水花鸟画了。20世纪中国人物画经过几代人的努力，尤其是建国后的大力倡导，确有长足进展，然而却由于众所周知的历史背景，人物画特别被强调了其教育、认识的功能——或称之为社会历史的批判价值，而其本身的审美功能与价值常被置于附属的、被动的位置。这也说明何以新时期以来曾经很红火的主题性人物画很有些掉价的缘故了。长期以来，诸如对待内容（假定它代表批判价值）与形式（假定它代表审美价值）的关系，由于过分强调前者对后者的“决定”性以致完全忽视后者的存在意义。由此造成了一定的逆反心理，以致有人提出“形式决定内容”的说法。而刘大为和他的同志们紧紧抓住这一历史机遇，努力创作出具有高度审美价值的人物画精品力作，前景光明，充满希望，确是令人兴奋。

刘大为的水墨画造诣也很精深，有许多场面宏大、人物众多的大型创作，如《东渡》、《瑞雪》、《小米加步枪》、《假日》等，水墨技法把握得很精到。他也画些轻松的题材，如他画过书僧怀素、画痴米芾等，在古装人物方面受任伯年影响较深。但他更喜欢画十分熟悉的草原生活：奔马、驼群和生活在马背上的蒙古族人民。他是位重感情的画家，性格温和沉静而内心热情诚挚。他的青年时期在内蒙古度过，是这片土地和人民哺育他成为一个根基扎实、素质优秀的画家。他对蒙古民族感情很深，创作了大量反映草原生活的作品，近年来创作的《马背上的民族》系列画，情感真挚，意趣高尚，造型优美。蒙古民族奔放豪迈的气质，热情诚恳的性格，能歌善舞的才能，都化作美好的形象再现笔端，一扫近年来某些人为求新异而把少数民族画成变形、丑怪、邋遢、愚昧的庸俗之风。

刘大为是一位社会历史使命感很强的艺术家，热爱生活、深入生活、讴歌生活。他还是一位成功的美术教育家，多年来始终一贯地坚持教书育人，毫不动摇。他任职解放军艺术学院美术系主任，严格教授学生艺术基本功，强调深入生活搞好创作。他深谙“教不严，师之惰”的道理，他培养的众多学生，有不少已经在画坛崭露头角了。一个正直有良知的艺术家，参与到新世纪繁荣昌盛的中国急进的洪流中去，这实在是光彩的事情，他的人生和会孤独和苍白，他的作品将不止在一代人中得到理解与喜爱。他和朋友建树的事业将唤起几代人的热情，为在新世纪里使古老而崭新的中国在世界上占有崇高而伟大的地位去奋力。这是很辉煌的事业。

草原之歌

供养菩萨

供养菩萨
辛酉之秋
写敦煌
印象
大泉

理想

王夫之
丁巳年
夏月

沙漠之舟

春到帕米尔

沙漠行

藏北的风

维乡三老（局部）

维乡三老

牧歌

牧歌 乙卯 春 大作 意

